

写意花鸟写生

黄 翎 编著

电子工业出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京 • BEIJING

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目 (CIP) 数据

写意花鸟写生 / 黄镛编著. -- 北京 : 电子工业出版社, 2018.7

ISBN 978-7-121-32294-5

I. ①写… II. ①黄… III. ①写意画 - 花鸟画 - 写生画 - 国画技法 - 高等学校 - 教材 IV.

① J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 176720 号

策划编辑：王羽佳

责任编辑：裴 杰

印 刷：

装 订：

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编：100036

开 本：787×1 092 1/16 印张：6 字数：153.6 千字

版 次：2018 年 7 月第 1 版

印 次：2018 年 7 月第 1 次印刷

定 价：45.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888，88258888。

质量投诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：wyyj@phei.com.cn，（010）88254535。

前言

我在特殊教育领域从事国画专业教学已经 30 年。30 年不是资历的含义，而是笨人下笨功夫的教学探索过程。我的本科国画专业教学摸索，是一个从简到繁再从繁至简的蜕变过程。不只是专业的进步与累积，而是人的改变、心的改变。这一切都源于特殊教育国画专业在专业学习上认知特点的不同。

写一本关于写意花鸟画写生初学者及特殊教育国画专业的教材类读物，倍感压力与责任。对于初学者以及特殊教育国画专业的学生，意味着他们在写意花鸟的写生这方面，是一个干净的空杯子，几乎是一张白纸。我注入其中的是益文还是赘述，是具有启发和包容性的专业引导，还是自以为是和死规矩的绘事定论，等等，都会对初学者与特殊教育国画专业的学生产生长久的决定性的影响。

中国画的理论，从传统到近现代，浩如烟海，取其一隅都是一个庞大的体系论述，花鸟画更是如此。那么，如何使初学者在写意花鸟写生的学习上，理解相关概念与含义更快捷更形象、感知审美和联想寓意更深刻更宽泛、处理构图与造型更明确更具意义、选择题材形态和手法更恰当更生动呢？我选择了简练、直观、形象化的表述方式来组织这本书。本书的概念论述与写生创作实例相对照，自然图片与写生创作要素讲解相对照，既要写生概念、要素关系、画面意趣与含义的表述清晰明确且形象化，又不误导限定初学者认知的方向与深度，对初学者在写意花鸟写生的审美感知能力、联想加工能力、画面表现能力有一个正确引导，这就是我写此书的初衷。

希望喜欢写意花鸟画的初学者、特教国画专业的学生，在写意花鸟写生的学习上，注重自我修养，培养自主意识，画面处理在融入个人情感的同时也将源于心灵的视觉感知表达出来。

黄镛

目 录

第一章 写意花鸟写生的审美意趣 01

- 1. 写意 02
- 2. 立意 06
- 3. 情趣 10
- 4. 笔墨意趣 14
- 5. 气韵 18
- 6. 留白 22
- 7. 意象 26
- 8. 意境 30
- 9. 题款、印章 34

第二章 写意花鸟写生的画面处理 37

- 1. 取势 38
- 2. 宾主 42
- 3. 对比 46
- 4. 疏密 50
- 5. 呼应 54
- 6. 边角 58

第三章 写意花鸟写生的表现 61

- 1. 用笔方法 62
- 2. 用墨方法 64
- 3. 用色方法 66
- 4. 用水方法 70
- 5. 烘托 72

第四章 写意花鸟写生的相关学习 75

- 1. 临摹 76
- 2. 写生 84
- 3. 创作 86

第 1 章

写意花鸟写生的 审美意趣

01

写意花鸟写生的
审美意趣

1. 写意

意就是神，存在与形中的神情、神韵、精神特点。写意就是通过对形象的塑造，来表现形象内在的神情、意蕴、精神和联想。用豪放、简练、洒落的笔墨描绘物象的形神，抒发画者的情感。写意花鸟画的写意，就是运用概括、夸张的造型方法、简练的笔墨、感人的意趣、丰富的寓意和联想、优美含蓄的意境来表现花鸟等形象。

《和美图》69cm×69cm 黄钢

写意花鸟写生时，主要留意形象的形态特征、体面关系、生长姿态、多个物体组合的笔墨表现性。也就是仔细观察植物各个部位，哪里适合勾，哪里适合擦，哪里适合皴，哪里适合染；哪里适合用中锋、侧锋、逆锋；哪里要浓，哪里要淡；哪里要快，哪里要慢；哪里要强调，哪里要淡化，等等，用笔、用墨、塑造、表现的具体画面感和写生形象。尤其是对整体景色的色彩、组合、韵律、情调等带给你的一种感触、象征、联想等，这是回去整理创作时能形成画面意境的重要依据。

《荷花》一 摄于武汉东湖磨山公园荷园

2. 立意

一幅写意花鸟画，画前是要有一个明确的思想或意图，说白了就是要画什么，想表达什么，也就是“意在笔先”的意思，也叫“构思”或“立意”。意就是主题思想，主题思想是画家对这幅画的欲求和想法的表达，色彩上的、构图上的、造型上的、笔墨处理上的，还有情感上的、情理上的、情趣上的、审美上的、意境上的等方面。立意是生活的感知在画家思想中的反映。

这幅《冠群芳》图中运用了牡丹与孔雀两种形象，牡丹是花中之王，又象征着富贵吉祥；孔雀是鸟中之王，又象征着美丽和尊贵。为了表达对祖国的自立自强，繁荣昌盛的敬仰，选择牡丹与孔雀来表现这种立意，是最恰到好处的。

《冠群芳》
137cm × 68cm
黄翎

写生时产生的感受是最直接、最真切的、最持久的，它对于接下来的创作立意的形成至关重要。有了感受，就有了写生表现的欲望，好比有话要说。例如，写意牡丹写生时，看到牡丹绽放时的富贵丰满，孔雀高昂挺拔的气质，从内心想把它们画出来，它们给人一种富贵、吉祥的寓意，它们雍容大气的气度特别适合用来表现有大国风度的祖国。

《孔雀》 摄影作品

《牡丹》 摄于洛阳国家牡丹园

3. 情趣

情与趣，让人产生感知的两个主要的领域，情感与趣味。写意花鸟画中包含着两方面的意思：一是画面表现的花鸟内容充满生机盎然的情趣，以及联想引发的稚趣、风趣、拙趣等心理感受；二是笔墨形态、表现方法充满了趣味，方圆、曲直、轻重、徐疾、浓淡、柔枯等变化产生的奇妙视觉感受。好的写意花鸟画作品应同时具备这两方面的情趣因素。

这幅《秋趣图》，表现了秋季特有的果熟虫至、果香诱人的情趣。画面中沉甸甸的葡萄串向下坠着，莹润如玉的纺织娘向上爬着。向下延伸的一支藤蔓，巧妙地搭建了一条弯曲的阶梯，仿佛有意送给一只昆虫攀爬，它在欢悦地向前。画面中有一种天然的稚趣，形态的动静，笔墨的干湿、枯润，色彩的润化、对比都形成了视觉的愉悦。

《秋趣图》50cm×50cm 黄纲

写意花鸟写生时会经常发现自然界中的植物与小动物、花卉与昆虫与鸟之间和谐相处，互依互存的状况，它们表现出来的神情、形态好似人与人之间的情怀、趣味。有时通过对花鸟情趣的描绘，来激发人正确的思想认识与审美感知力，颂扬人类美好、善良的本性。

《鸟》 摄影作品

《昆虫》 摄影作品

4. 笔墨意趣

笔墨，尤其是写意花鸟画中的笔墨，是指画面形象笔墨表现的综合运用。一幅画既要有笔，又要有墨，这样才能使画面富于变化和富有审美意趣。

笔意是指用线造型和造型用线的表现性。根据表现物象的不同，造型线条的运用要有方圆、转折、粗细、曲直、长短、滞滑等变化。笔锋要有中锋、侧锋、逆锋等的变化。运笔要有快慢、疾徐、刚柔、顺逆、遒劲、滑顺等的变化。万般的变化又要统一在一个整体意境表现中。古人讲“骨法用笔”就是讲究用笔的表现性，每一笔都有丰富的变化，表现出物象的艺术真实感，也就是审美。

墨趣——写意花鸟画往往以墨色表现为主。墨与水的结合，形成墨色的焦、浓、重、淡、清、枯、湿、润等色阶、层次、质感的丰富变化与表现性、趣味性。一幅作品往往干湿并用、枯润并举，才使画面墨色丰富多彩，所谓“干裂秋风，润含春雨”，就是用墨的要求。优秀的作品追求墨色灵活，浓不凝滞，淡不浮薄，有墨色变化，才会有耐人寻味的审美意趣。

《秋硕》67cm×67cm 黄翎

写意花鸟写生的形象塑造与表现，主要以线来勾画物象的形象特征，用墨表现物象的色彩层次、体面形态、质感、形式联想等造型要素。一幅好的写意花鸟画，通过精彩的笔墨技法变化来表现物象审美趣味的丰富多样，形成了画面的笔情墨趣。在用墨上，老干的沧桑与新枝的挺秀，在用笔上，花开的舒展与花蕾的含蓄，都会形成画面丰富变化的笔墨意趣。写意花鸟写生，用笔墨表现生活感受，记录生命的历程，抒发美的感受。

龙游梅 摄影作品

5. 气韵

“气”是指画面笔墨的气力、气势、气魄、气度等。“韵”是指画面形象组织呈现的韵律、律动、韵味、情韵等。气韵是指对形象的神情韵味的刻画，是画者审美情趣及人性的表达，是画面各种形式美感，线的律动、墨的韵味、色的雅致、章法的节奏等的表现。气有节奏性地运动，就有了韵。气是一种思想，神而秘之。气韵千变万化，不可臆测。气韵往往就是画家人品的体现。

这幅《荷塘清风》的表现方法采用大写意的泼墨法。浓淡相间的荷叶，从左至右竖起、低下、昂起，错落有致地排列着。荷叶的合、展、翻、挺，形成了整幅画面的气韵律动，直至在最高点上盛开的荷花，形成整幅画的中心。

《荷塘清风》68cm × 137cm 黄钊

写生时，注意观察记录同类形象之间，在上下、左右、前后空间的排列和组合上形成的节奏、韵律、律动意味，它们之间的律动形成一种气韵、气势，从中反映出那么一种情绪、神情、气魄以及联想。这些要素经过最终提炼、加工后，是形成画面笔墨韵味、意境神韵的关键。小鸭子以及水面荷叶都是从右向左排开，在不同的两个层次上形成共同的韵律。

小鸭子 摄影作品

6. 留白

留白是写意花鸟画为了突出主体、盘活画面各种形态关系，基于空白与实形的相互有机关系而删繁就简的一种艺术处理方法。留白不是只注重有笔有墨的“实”怎么画，还要考虑画面空白与空白、空白与实形间的大小、疏密、开合、节奏、韵律、虚实、主次等的关系，做到“计白当黑”“以虚为实”。空白有时也称为负形，它不仅是要达到舒畅透气的目的，它还是使实形变得更具有表现意义的唯一因素。

这幅《硕果》主题就是描绘深秋葡萄丰收的景象。为了体现丰收，画面的左、上、右三个方面都挂满累累硕果，构图比较丰满。画面中间的这块空白和周围的关系显得极其重要。画面的右侧插入了一小枝果叶，将大块空白分成两块相连的空白，空白的形态变得紧凑，从而保证了画面的丰满度。就是这样，空白还是稍显大一些，那么就在空白的上部加上两只欢悦的麻雀，不但使画面层次丰富，疏密有致，还使画面静中有动，增加了画面的意趣。

《硕果》60cm×90cm 黄翎

7. 意象

写意花鸟画中的意象，是通过相对抽象一点儿的笔墨线条的描绘，使自然界花鸟的形象特征与审美、形式寓意与联想变成一种新的花鸟形象。这种意象花鸟形象更突出体现了自然花鸟蕴含的美、情趣、意味。由此可见，意象在写意花鸟画中的作用是，通过笔墨、形象来表达情感，并具有独特的审美。有一定的画面与视觉联想空间。意在笔先，思路清晰，清楚每一个绘制步骤的细节和目的。

写意花鸟画的写意造型，是根据所画形象的主要特征，结合写意笔墨表现的特点，进行大胆夸张，变形表现。运用简练概括的笔墨、线条，勾画出形象的基本结构、特征、神态、组合的寓意等。画者通过想象发挥、审美追求、寓意联想，创作出具有多样性、情趣化，感知相对主观的艺术形象。

意象有两种：一种直接的，来源于你全部的生命阅历；另一种间接的，来自于你的学习、阅读，间接的又分为比喻（明喻、暗喻、隐喻）象征。

这幅《雨后甘露》表现的是，经过自然雨水洗礼的葡萄，层层叠叠的葡萄叶子丰厚湿润、浓淡相应却浑然一体；一串串的葡萄果实晶莹剔透、莹润如玉；老藤新枝如墨龙般翻腾飞跃。叶与果、果与鸟笔墨相互映衬成趣，体现了大自然的勃勃生机。仿佛置身于清新润畅的新鲜空气中，仿佛能闻到雨的腥鲜、叶的酸涩、果的清甜。

《雨后甘露》30cm × 70cm 黄翎

在写生中，重点培养自己对花鸟自然美的感知能力，没有感知就没有创作，就没有作品。写意花鸟画的表现最重要的是创作意境，就是诗情画意。意境创作的来源，不是闭门造车，而是来源于自然，来源于内心。

《葡萄》 摄影作品

《姹紫嫣红》
70cm × 45cm 黄翎

8. 意境

意境是一种能令人感受领悟、意味无穷却又难以用言语阐明的意蕴和境界，是主观的“意”与客观的“境”二者结合的一种艺术境界。“意”是情与理的统一，“境”是形与神的统一。在两个统一过程中，情理、形神相互渗透，相互制约，就形成了“意境”。

写意花鸟画的意境，就是把花鸟形象的表现，注入了一定的思想内涵、情感因素，再加上写意笔墨的趣味性，共同形成的情景交融的艺术境界。是画面呈现出的审美情趣、生命感悟、笔墨构成的情境交融。通过对自然花鸟形象进行笔墨化表现的处理，将审美意趣、花鸟的寓意与联想包含在形象的特殊性、典型性的创造中，使观者与画者在思想情景的画面产生了共鸣。

意境和意象的区别：它们所达到的层次和深度不同，意象是指审美的广度，而意境是指审美的深度。意境是意象的升华。

这幅《雪竹图》，舒朗的竹枝，洁净的空气，朦胧的日光，雪还在下。妙在雪中竹林的宁静被两只交流的鸟所打破，净而不静，鸣而不吵。观者在通过视觉审美感知而得到了平复的宁静的心境下，会去联想两只小鸟在交流什么吗，食物吗？这就是情景与情境的交织。

《雪竹图》67cm×67cm 黄铜

在写意花鸟写生中，重点培养自己对花鸟自然美的感知能力，没有感知就没有创作，就没有作品。写意花鸟画的表现最重要的是创作意境，就是诗情画意。意境创作的来源，不是闭门造车，而是来源于自然，来源于内心。外师造化中得心源。皑皑白雪衬托出山鹑羽毛的美丽，山鹑专注又茫然的神情，使观者对两只山鹑的生存有一丝感叹。审美与情感的交织构成了画面独特的凄美意境。

《斑翅山鹑》 摄影作品

9. 题款、印章

题款与印章是花鸟画基本语言的一部分，也是特有的一种形式构成，形成了中国画诗、书、画、印相得益彰的艺术风貌。题款也称为落款，题款与印章要根据画面构图均衡、形态疏密、色彩呼应等的需要，布置题写内容及落印。画面以竖线为主，故上角（左、右）以横题较好一些。画面以横线为主，故边角（左、右）以竖题较好一些，这样既有变化又不呆板。我们在构思画面时，就要考虑并留出题款的位置。

这幅《报平安》，落款位于画面的左上方，是由于画面右下方鸟压竹枝形成笔墨有向下的重量感，为了取得画面的平衡，并且形成画面左中密右上疏的构图变化，就在画面的右上方空白处落款印章。为清新明快的画面留有更多的空间，也更加突出了画面竹子与鸟动静相生的关系，使画面既生动又有变化。

《报平安》67cm×67cm 黄铜

这幅《绿牡丹》是一幅竖幅构图的画，画面的中下部右侧丰满且形成向上生长的律动，将落款印章布置在画面的左上方，这样既把画面生长的势引向左上，也使画面力量感归于平衡。从右至左的横提款，对画面的构图完整、韵律安排起到了很好的补充作用。

《绿牡丹》
137cm × 68cm 黄钊

第 2 章

写意花鸟写生的 画面处理

1. 取势

取势是写意花鸟画构图中首要考虑的因素。所谓“势”，是指画面物象总的趋势或运动的走向。是形象组合形成的带有方向性、力量性的趋势，就是常讲的气势、运势。画面布局时首先要确定大块形象组合造成的仰俯、奔腾、回旋等各种势，再考虑细节小的形象组合的势与大的势相一致或相补充。这就是整幅画面结构的龙骨，整幅画的气韵所在。势的起、承、转、合关系，构成了画面的开合、层次、节奏。

这幅《荷和生瑞图》中，画面的势是从右下角苇草向画心铺去为起，右中间的荷花向上伸展为承，右中上的花头和浮叶向左上方生长为转，画面最上方向下开放的荷花与落款印章形成了最后的合。这样就形成了整幅画完整的气韵与动势，花的起、承、转、合构成了画面整体的节奏与层次。

《荷和生瑞图》67cm×67cm 黄铜

写生时，确定所要表现的花鸟形象在画面中的位置时，主要根据所画形象的姿态以及组合的动态所形成的运势，结合主观要表现的情绪律动，形成画面构图主要的势，也就是主要的暗骨架。画面由右至左中的暗部中生长出来的茎、花及莲蓬，它们若离若近、高低错落地排列，从右至左中又至右上，构成了这幅画的主要动势、节奏、笔墨表现依据。

《荷花》二 摄于武汉植物园

2. 宾主

宾主也可称为主次。一幅花鸟画有宾主之分，主次就有序，主体就会突出。主体就是画面的结构中心，必须居于显著而突出的地位。一般通过宾主形象之间的形的大小、位置、远近、多少、高低，形态的虚实、藏露、曲直、动静，构图的趋势、疏密等各种对比关系使主体突出，其他景物只能是一种衬托、烘染，处于宾的地位。局部的主次之分必须服从整幅画的宾主之分。

在《报春图》这幅画中，梅花是画面的主体，它的位置既突出，又含蓄。画面右侧大面积陈年的芭蕉叶与竹枝，采用了大块的墨绿色，用笔润泽，笔势下垂。这种表现的目的是突出画面主体一枝红梅报春来，红梅小笔点画，梅干用笔枯挺遒劲，笔势上扬，形成红梅破寒竞开的情境。用笔、用墨、用色的对比，形态的上扬下拉、一藏一露，面积的大小衬托，位置的前低后高等对比，都是为了突出主体。

《报春图》69cm × 137cm 黄钊

写生时首先要确定的是主体形象在画面中的形态、位置、情绪、格调、主题，再以此为基础选择起衬托、辅助表现的形象。画面出现小鸟与花，但是花还是画面的主体，鸟却是一种衬托。动的衬托静的，画面别有一番趣味。

《花鸟》 摄影作品

3. 对比

写意花鸟画的画面中不光需要协调,同时还需要对比。对比用得合理会使画面的主体更加突出醒目,使画面审美、意境妙趣横生。需要根据画面意境创作、主题思想表现的需要来细心设计对比的各种关系和方法,也叫协调各种对比关系和方法。对比的方法有很多,笔墨上的有润与枯、干与湿、浓与淡、薄与厚、平淡与奇俊、洗练与烦琐,等等;形态上的有大与小、强与弱、繁与简、曲与直、轻与重、滑与滞、奇与偶、纤巧与强壮、华丽与朴拙、典雅与俗艳,等等;构图上的有宾与主、开与合、虚与实、主与次、上与下、疏与密、藏与露、穿插与挪让,等等。可以说没有对比就不会有协调,也就没有艺术性,更不能产生审美与意境。

这幅《国色天香图》，孔雀和牡丹体量上的大与小，位置上的中心与周边，笔墨色彩上的冷与暖、浓与淡、华丽与朴拙，构图上的主与次、左上密右下疏，左下角的开与右上角的合，等等。所有的布置都是为了对比烘托出孔雀鲜艳的色彩和晚霞般灿烂的花朵，进而表现出高贵、富丽的意蕴，寓意祖国繁荣富强。

《国色天香图》69cm × 137cm 黄翎

写意花鸟写生的构图，强调时空一体，强调主次、虚实、疏密、浓淡等的相生相克。写生时要善于发现对比因素，发现那些对主体的表现具有补益作用的对比关系，这样会使画面生动有趣。红花与绿叶、藏与露、生长与凋落、大叶小花、点玉面、线与面，等等，怎样的对比又如何去协调，纤细的花脉与大片的荷叶如何对比又怎么协调。

《荷花》三 摄于武汉东湖磨山公园荷园

4. 疏密

写意花鸟画的章法，讲究有疏有密。密的地方要尽量集中，密不通风，但其中要有小的空隙，不能使人感到窒息、压抑。疏的地方可以留出大片空白，但疏不是空，得有形态疏散的东西，密处中有疏处，疏处中有密处，这样就耐人琢磨而有趣味。所以虚实、浓淡、大小、繁简等与疏密总是相伴相生。在画面中疏密安排得合理，就有层次、主次、节奏、韵味等变化。疏疏密密，才使画面变化丰富。这幅《国色天香》图，孔雀和牡丹体量上的大与小，位置上的中心与周边，笔墨色彩上的冷与暖、浓与淡、华丽与朴拙，构图上的主与次、左上密右下疏，左下角的开与右上角的合，等等。所有的布置都是为了对比烘托出孔雀鲜艳的色彩和晚霞般灿烂的花朵，进而表现出高贵、富丽的意蕴，寓意祖国繁荣富强。

这幅《金秋图》，表现了秋季遍地金黄的野谷，鸡雏欢快觅食的景象。疏散的构图中还要有一种疏密的变化，野谷的密要有空隙，鸡雏聚集的密也要有不同大小的距离。空地的疏也要有野谷子的密。画面鸡雏野谷疏密错落有致，营造出自然的勃勃生气，再加上繁简不同的笔墨，衬托出旷远的田园景色。

《金秋图》69cm × 137cm 黄翎

写意花鸟写生时要善于发现那些对丰富画面表现具有补益作用的对比关系，这些因素的重组、加工、强调，会使画面变得生机盎然，疏密就是最关键的一个因素。没有疏密就没有层次的清楚、主次的分明。

《母鸡及鸡雏》 摄影作品

5. 呼应

写意花鸟画画面上的所有造型要素，都有呼应关系。形象相互之间要有联系，才能产生顾盼呼应的关系，达成协调，产生情趣。呼应关系还能使观者与画者产生思想、审美、联想上的交流。呼应关系是多方面的，不仅在内容上，形式上也存在，墨与墨、笔与笔、色与色、印章之间、线与线、虚与实，等等，都有呼应关系。花与花、鸟与鸟、花与鸟、景与物之间更应注重相互关照，取得呼应，使画面情趣盎然。

这幅《秋醉图》，雀鸟与雀鸟的交流呼应，雀鸟和菊花的顾盼呼应，挑高的菊花与低垂的菊花之间也有长势呼应，空白与实形也有托衬呼应。鸟与花，一动一静使画面充满了情趣。大片菊叶与小片菊叶形成呼应，梗与梗之间的穿插、呼应，都反映了画面中的多种呼应关系。

《秋醉图》69cm × 137cm 黄钊

写意花鸟写生要善于发现形象之间的呼应关系，呼应就是情感的交流，就是美的诉说。看，两个莲蓬在诉说着刚刚过去的还有些不舍的繁华，这会儿又讲述各自做了母亲的别样滋味儿，翻转的大叶子就像竖起来倾听的耳朵。

《荷花》四 摄于武汉植物园

6. 边角

边角是紧靠画幅四周的边和角。善于用边角构图，能取得奇特动势的构图效果。边角处理是为了让画中形象与画外的景象形成联系，扩充想象空间。还得使画面整体气势内敛，做到整体完整。“关气”，就是封满三个角，开放一个角。“压角”就是压住角边可以收气，而把气势推向开放的一边。四个角都画满，画面绝对稳定，但容易显得呆板，不透气。四个角都为活角，那样也会造成空旷、茫然之感。封角的办法，可以用画封、题款、印章。

这幅《雨后》就是采用了边角构图。画面的势是从右下角向左上方延展开的，一枝荷茎和主体荷花都从画面右下角冲出，小鸟横置于荷茎之上，加强了画面的变化，但目光却投向天际的左上方，这都形成了画面右下与左上的对角呼应关系，以及画内与画外的联想。雨后的荷花像梳洗打扮后的女孩儿，娇美而挺拔。淋湿的小鸟注视着画面以外的天空，企盼太阳的出现。雨水洗刷后的荷叶闪烁着雨珠的璀璨。

《雨后》高 60cm × 宽 30cm 黄铜

第 3 章

写意花鸟写生的表现

1. 用笔方法

笔锋的主要用法如下。

中锋：适用于勾勒，表现挺拔、圆润、厚重、实在的物象。

侧锋：痕迹薄而快，适用于画枝叶、花瓣儿、翅膀等。

逆锋：适用于画木本老干，藤蔓、石头等质感粗糙、有纹理、苍老、内力遒劲、滞缓的东西。

顺锋：适合画草本、花卉的叶、茎等细嫩、纤柔的东西。

散锋：适合表现蓬松的羽毛、树石纹理等。

行笔的方法：提、按、转、折、顿、挫、轻、重、快、慢等。

运笔表现的方式：勾、皴、擦、染、点等，是塑造形象常用的表现方法。

勾

皴，用侧锋干墨表现植物表皮的脉络、纹理、结构的画法。

擦，用笔与皴法相同，笔锋更侧，擦就是可以来回反复的皴。

染，先用墨色勾、擦、皴、点，后用水烘染，使色调渐淡或渐浓的笔法。写意花鸟画的染有勾染法，分为先勾后染，先染后勾。是以线状用笔来表现形象的画法，除了造型的需要外，还要讲究线条的流畅与行笔的韵味。

点

点染法：注意用笔转、折、顿、挫，轻、重、干、湿、快、慢的力量变化。用笔点画各种形态来塑造形象。

写生中，注意观察植物形象的形态特征、生长姿态、质感，以及组合、交织、结合的趋势和韵味，结合笔墨表现的特点，就会明白用笔表现的来龙去脉了。牡丹花的当年新枝清润挺拔，用笔就一定要中锋快勾。梅花的老干质糙苍劲，用笔就一定要逆锋滞缓。也就是说，笔墨表现的特点要在形式上符合所要表现植物形象的形态、生长、质感等的特征，同时还能体现植物内在生命力的特点。

《莺啼》68cm × 68cm 黄铜

2. 用墨方法

用墨方法主要有浓墨法、淡墨法、焦墨法、宿墨法、破墨法、积墨法、泼墨法。

积墨：就是多层浓墨或淡墨叠积而成的。积墨是由淡而浓、逐渐渍染的方法。这种墨法是第一次墨迹稍干，再画第二次、第三次，可反复皴擦点染许多次，还可以上了颜色后再皴、再勾、再点，使形象具有苍郁厚重的立体感与质感。用积墨法，不管是中锋还是侧锋用笔，落笔参差交错，聚散得宜，切忌堆叠死板。第一次墨色与第二次墨色要浓淡相差大一些，才能看得出笔痕，不至于干后糊涂一片。

破墨：即浓破淡和淡破浓。趁前一墨迹未干时，画上另一种不同的墨色，以求得浓淡墨色相互破冲、渗透、掩映的效果。破墨法有浓破淡、淡破浓、墨破色、色破墨、墨破水，特点各不相同。

泼墨：用水墨挥洒在纸上，随其形状进行绘画，笔势豪放，墨如泼出。以大块的墨色画出气势磅礴、酣畅淋漓的效果。

渗墨：笔痕周围“渗”开的淡色水迹，这种淡色水迹，增加了墨色的肥厚和毛茸茸的效果。笔上必须含水量大，才能出现落笔后渗化出墨晕的效果。

在写生过程中，注意观察植物形象不同位置、不同部位的固有色和质感，以及不同时间、不同季节、不同气氛下的色彩深浅、冷暖变化的韵味。结合笔墨表现的特点，就能知道了用什么墨法表现什么样的色彩和物态特点。色彩深厚，带有脉络的、厚重的、大面积的荷叶，采用泼墨法，再加之破墨法或积墨法就能很好地表现出荷叶的色彩及物态特征。葡萄叶子色深而纹理密实，老叶、新叶、叶子正背面的色彩差别很大，用墨要有浓淡变化，脉络也可以用破墨法。就是说用墨方法要在表现形式上符合所要表现的植物形象的色彩、时间、空间及质感等的特征，同时墨法的笔序还能体现植物内在生长的特点。

《清影》一 高 69cm × 宽 137cm 黄翎

《秋硕图》68cm × 90cm 黄翎

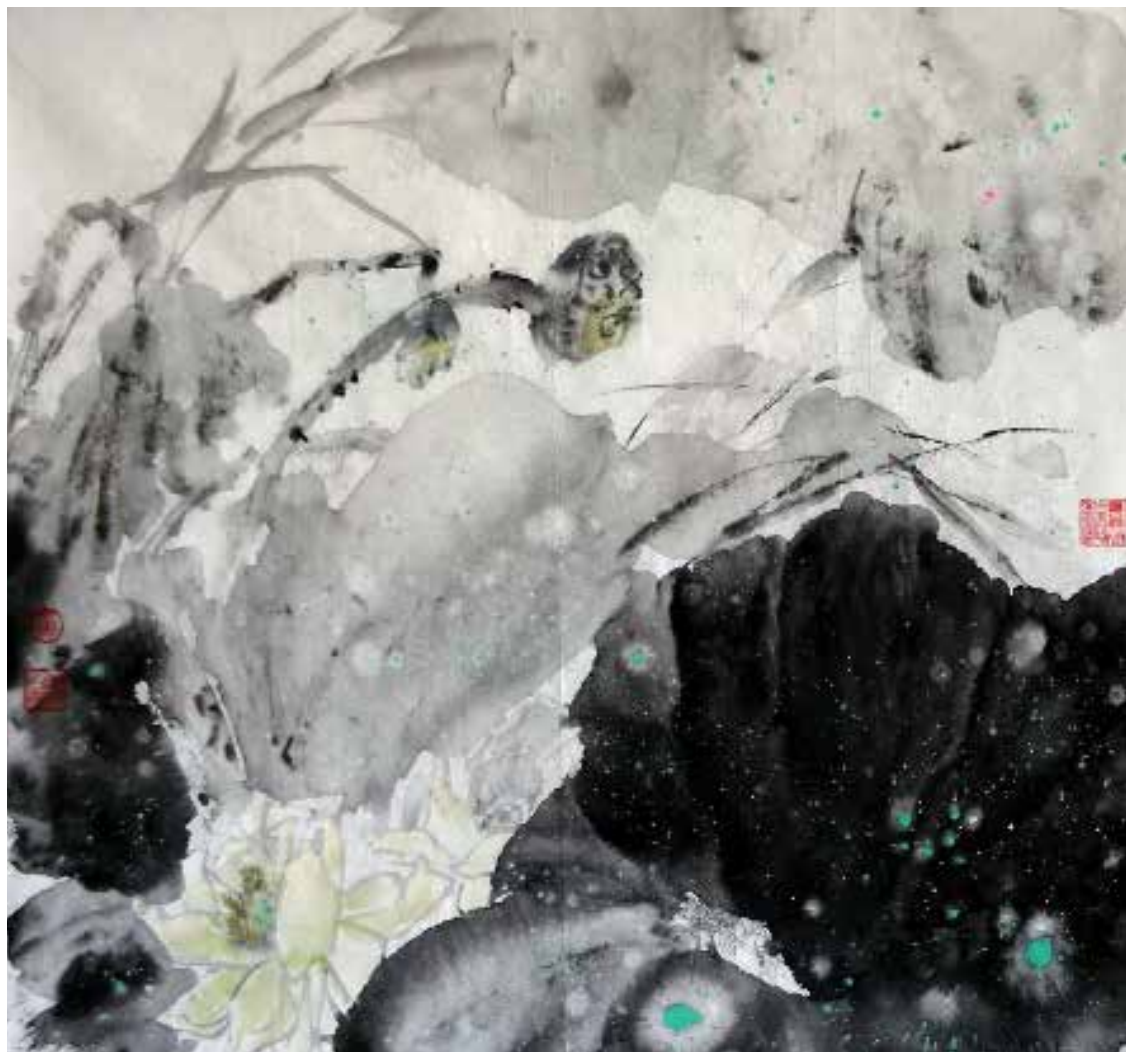
3. 用色方法

写意花鸟画设色的关键不在于什么方法，什么笔法，而是设色要服从画面整体意境的表现，要体现作者对画面创作意象的追求，它是一幅画面构成的有机部分，而不是独立于画面之外的东西。

写意花鸟画设色大致有三个方面。一是以墨色来画，不着颜色。二是以墨为主，色为辅，着色不掩盖墨色。三是以色彩为主，墨色为辅。

以墨色来画，不着颜色。即只用墨色来画，不着一点儿颜色。

《清影》二 69cm × 69cm 黄镛

以色彩为主，以色彩为主要塑造形象的手段，墨色辅助表现形态的自然结构、深浅变化。

《春韵》68cm × 67cm 黄翎

4. 用水方法

水带墨、水带色

写意画花鸟常用之法。画前或画中，笔中蘸水适中，然后蘸墨或色。墨、色因笔饱含水分，用笔变得润中藏墨、藏色，形成浓淡、枯润自然变化。例如，采用此法画荷花，写荷叶，叶自然丰润，质感效果好。

水破墨

水破墨就是先落墨，再以饱含水分的笔勾画墨处。这种方法使纸上既有墨痕，又有水晕的效果。用此法画雨荷较好，大笔墨色扫荷叶容易出现飞白笔痕，用水破墨叶，荷叶会水气淋漓，笔痕也若隐若现地保留着。水破墨与墨破水是相反的方法，在写意花鸟画上，表现出相反而且相成的效果。水破墨表现的效果丰富，墨破水表现出的效果厚重，不板滞。

水破色

水破色与水破墨既相同又不同，水破色更像水带色，饱含水分的笔蘸色，行笔后形成朦胧的色感。多用于写意花鸟画的背景和衬托，提高画面的层次感。

泼水

泼水是为了画面的雾气、水汽感及润湿感。泼水时，要等到画面上的墨色干到百分之八九十的程度，即没干透时，持水笔在需要表现的部位拖画。水渗到墨中，墨被化开成水雾状。还可以用大笔含水分点滴，画面出现斑斑驳驳的化开，造成水墨淋漓的效果。

辅水

在将要完成的作品上，铺上一层水，目的是使画面变得更加调和。这种方法花鸟画应用得不多。等到画面干到百分之八九十，再辅水效果最好，早了容易造成变形臃肿，干透了达不到效果。此方法在宿墨宿色表现对象上使用，效果较好。

冲水

冲水与泼水相似，冲水主要用于画面的主题点化，使所描绘的对象墨色丰富。

点水

点水是在作画前在纸上洒上疏密不等的水滴，然后进行创作，使画面出现露气（水珠）。注意水滴要洒得恰当，多了容易泛滥，留不住笔触。少了容易蒸发，墨上去后没有效果。例如用大笔调花青加墨色画荷叶，原来已洒上水滴的地方墨色不易进入，会出现星星点点渗化的斑点儿。此法多用于大叶面，丛生花卉，虚实变化浑然一体。

水拓

水拓法，就是用容器装满水，然后在水上滴墨或色，使其在水中自然流动，形成花纹。根据画面要求，利用宣纸的吸水性，用生宣纸轻铺水面，拓印出笔（水）痕，再创作。

这幅《芭蕉雨后意浓图》，竹叶和鸡雏就采用了水带墨的方法，芭蕉叶和母鸡用了水破墨、点水等方法，使画面中的形象产生出雨后水汽淋漓的润化效果。表现方法是为了更好更贴切地表现主题思想、画面意境和审美服务的，为了创作内容，可以尝试、创造更多的更恰当的表现方法，但不要以一种表现方法的特殊性作为一幅作品的表现内容，那样会使你的艺术创作走向歧途。

《芭蕉雨后意浓图》
137cm × 68cm
黄钊

5. 烘托

烘托也可以称为陪衬。用水墨或淡彩在物象的外廓渲染衬托，使其明显突出。例如烘云托月，以及画雪景、流水、白色的花鸟等。烘托方法应用得好，还会产生意境感。

这幅《夜色》的雪地，就是通过衬景的夜色勾画雪地边缘而烘托出来的。

《夜色》68cm×67cm 黄钊

第 4 章

写意花鸟写生的 相关学习

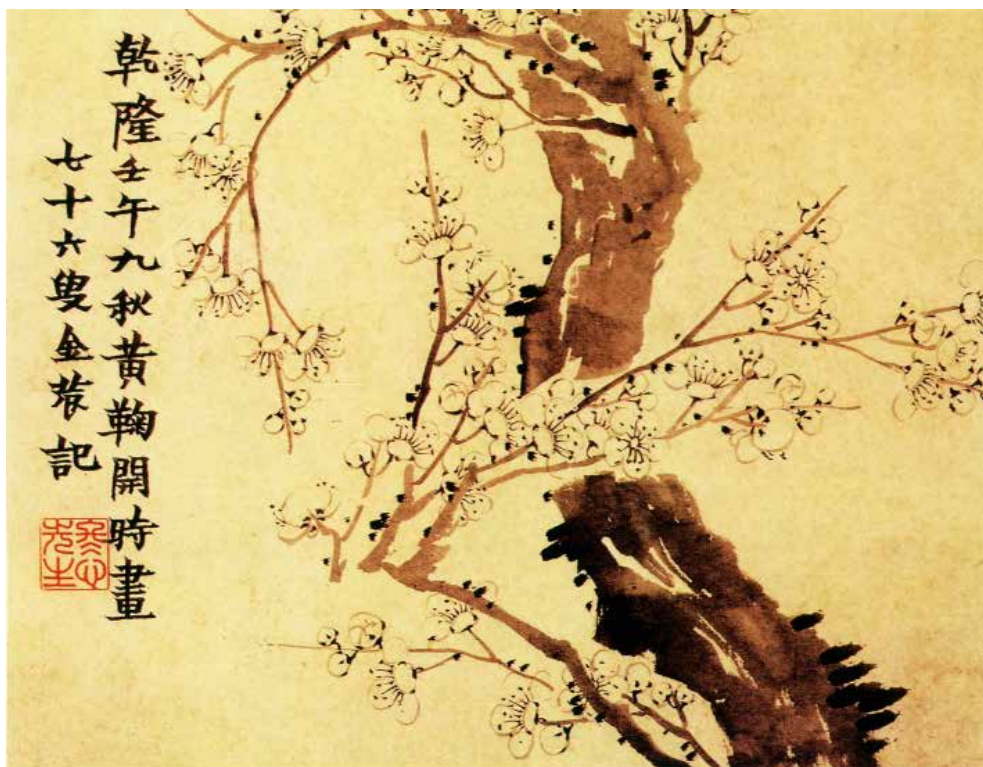
1. 临摹

初学写意花鸟画以临摹为主。通过临摹，可以有效地了解写意花鸟画的一些基本方法，尤其可以直接将传统的精华继承下来。临摹要做到临而不仿，临摹是主管学习的过程，模仿不是以学习为目的的。临摹可以有对照临、意临、背临等。

对临：对照临本原样临下来，学习临本原作的用笔、用墨、用色与构图的安排等。

意临：不按临本原样，可稍加变动，或者只临局部。临其笔意，临其精神。

背临：依据对临本的记忆默临。掌握临本中带有普遍规律性的东西，以及临出模本的精、气、神。

《金农》 模本

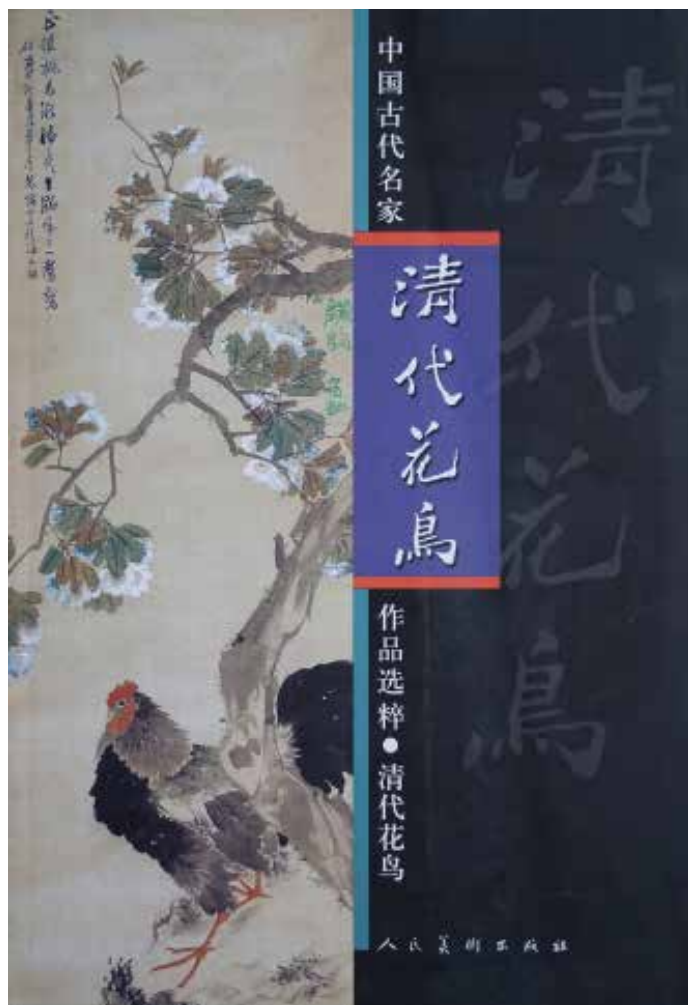

《背临》

推荐几本有助于写生学习的临摹范本

清代

恽寿平、朱耷和扬州八怪等都在花鸟画发展史上占有重要地位。恽寿平是清初花鸟画派的优秀代表人物。他巧妙地运用水和色，创“色染水晕”之法，丰富了没骨法的表现手段。后来的“四任”，尤其是任颐（任伯年），又加以弘扬发展，使花鸟画在清末出现了一次小的高潮。“四僧”之中，朱耷以其深厚的山水和书法功底为依托，以象征寓意手法渲泄内心的忧国之痛和极度压抑的情感，创造性地发展了大写意花鸟画法，成为花鸟画史上的丰碑。其后的“扬州八怪”，尽洗恪守古法的陋习，接受并发展了八大山人等的革新精神，顺应时代审美要求，注重艺术发展规律，重视个人独特感受而自成一派，成为清代最后一个重要的花鸟画派。

清代花鸟作品集

清 任伯年作品

王雪涛

河北成安人，原名庭钧，字晓封，号迟园，他对中国小写意花鸟画做出了突出贡献。在创作上“师法造化而抒己之情，物我一体，学先人为我所用，不断地创新”。在画法上工笔写意结合，虚实结合。他描绘的花鸟世界，丰富多彩，又活泼又有生气，更表现出画家的心灵感受和动人想象。他尤善于写生大自然中的小生命，例如蝴蝶、螳螂、蝈蝈、天牛、青蛙、蜻蜓、马蜂等，栩栩如生，引人喜爱。他灵巧多变的笔墨，色墨结合，以色助墨、以墨显色，在传统固有色中融入西洋画法讲究的色彩规律，以求整体色彩对比协调，为画面增添韵律。

王雪涛作品集

王雪涛作品

方楚雄

男，汉族，广东普宁人，著名花鸟画家。他掌握了现代写实主义和传统中国画的造型语言和笔墨程序，通过不断地深入大自然写生，丰富和发展了良好的艺术感觉和艺术表现能力。方楚雄的艺术特征是，融汇了海派充满书卷气息的笔墨语言和岭南画派长于状物传神的写实技巧。他长期探索沟通传统写意画和工笔画的界限，并在这种新的表现体系中，注入了来自大自然的生命感觉，既富有传统花鸟画优雅的精神物质，又洋溢着浓厚的生活气息和强烈的时代感。

方楚雄作品集

方楚雄作品

2. 写生

花鸟写生是学习写意花鸟画必须实践的环节。在大自然中亲身体验、观察花鸟鱼虫及各种植物，用写生的方法记录下它们的造型、色彩、结构等，并从中感受自然之美，寻找创作的灵感。古人讲：“外师造化”，以大自然为师，在自然中去细心地观察植物的生长规律，在写生中感受景物的形象特征、结构、色彩在四季中的变化，把所要画的对象一一记录下来，拍摄下来，抓住瞬间的禽鸟、动物的动态、神情、趣味、情调。雨后的红花，叶满丛生的丛林、灌木、风霜、雨露，四季的春、夏、秋、冬、严寒酷暑，风雪弥漫，鸟啼花开。体验自然，打开心灵之窗，感悟生命存在的方式和力量。艺术离不开自然生活，在写生中自会感受到这种依靠。写生，可以用毛笔直接作画，也可以通过细心观察，回到家中作记忆画。当然，今天也可以借助照相机等媒介作为记录和补充手段。

写意花鸟写生重要的是研究花鸟的物理、物性、物情。物理就是花鸟的生长规律、组织结构，物性就是花鸟的形态特征，物情就是花鸟的品性、品格、性情特征。

写意花鸟写生就是写意花鸟画的创作过程，写意就不是在照搬，它是通过笔墨表现手法，并对形象进行提炼、取舍、艺术再加工，表现具有典型性的艺术形象，按照自己的视觉感知、情感意趣、审美意愿来表现的。

写意花鸟写生还要把握写生中的意象写实和意象变形的应用。意象写实就是表现上偏重与写实和详细描写，意象变形就是偏重略写、写意和主观情绪的记录。

《残荷》摄于长春南湖公园

《寒露时之秋荷残》
30cm × 12cm
黄纲

3. 创作

写意花鸟写生就是为了创作，写意花鸟画创作，就是对写生收集来的各种素材，根据写生时产生的审美感受、艺术联想、表现意象或者写生前的创作目的等，进行加工整理，完成一件被作画者赋予一定的主题思想的作品过程。它既要求有形式内容的统一，又要求有完善的表现技法，还要求有较高的格调和较深的意境，其中包含画者对生活的理解与对绘画理论的把握，是综合素养的体现。

有了要表现的主体对象，也就有了创作的内容，把情感融入画中，也就有了画面意境与主题思想。根据表现内容，再通过恰当、协调的技法及表现形式，最终会实现很好的创作效果。从笔情墨趣中找到自我表现的乐趣。创作是一种绘制实践、心灵收获、素养积累的过程。

这幅《蝶舞花香图》图，两朵盛开的牡丹花雍容华贵，色彩柔和又协调。探出到画面中心的牡丹，一昂一低，它们的姿态好像是去亲近被花香吸引来的一对蝴蝶。蝴蝶跳起了优美的舞姿，接受了牡丹花的邀请。优美的意境，浪漫的情怀，是画者心境的体现。这幅画的创作目的，是通过牡丹与蝴蝶这个传统的题材，表现传统和美好的寓意，警示现代社会人与人、人与自然相互和谐关系的缺失。画面寓意悠远，犹如一首蝶恋花、花恋蝶的舞曲。美好从来都不是单一的存在，而是一种相互的映照、相互的调和，这才是美的永恒。

写意花鸟画创作是一种花鸟素材与画面感、花鸟形象与笔墨感的形象思维整合。完成一幅好的写意花鸟画作品创作，首先是写生的积累，写生素材、资料的完善准备，更重要的是在写生中加强感知能力（审美能力、人生感悟、创作欲望等）的联系与培养。

艺术创作来源于对大自然的师法，但是自然的美并不能够自动地成为艺术的美，对于这个转化过程，艺术家内心的情思和构想是不可或缺的。

《蝶舞花香图》40cm × 60cm 黄钊

